$5[10]

RECLAME
EL VIDEO Nº 29
GRATIS

CARAS
SUPER
CINE TOTAL

PELLE EL CONQUISTADOR

BILLE AUGUST

VIDEOTECA
CARAS

MAX VON SYDOW PELLE HVENEGAARD

PELLE
EL CONQUISTADOR

LA CONMOVEDORA HISTORIA DE UN NIÑO

OSCAR '89
MEJOR PELICULA
EXTRANJERA

PALMA DE ORO

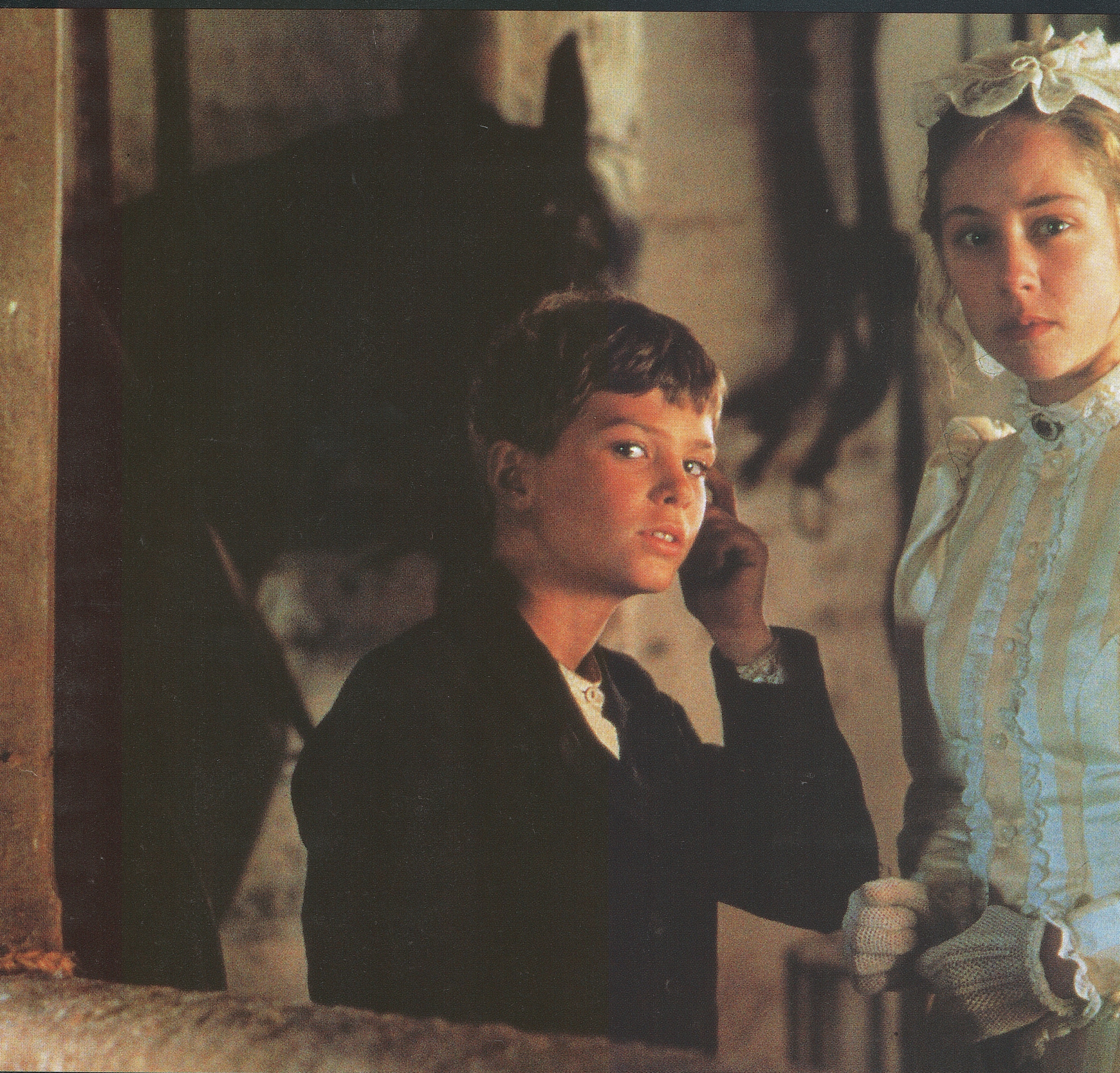
PLATINO

VIDEOTECA CARAS SUPER CINE TOTAL Nº 18 ES PARTE INTEGRANTE DE LA EDICION Nº 896
DE REVISTA CARAS. NO PUEDE VENDERSE POR SEPARADO. $ 5,10

ISBN 950-639-223-4
9 789506 392239
00029

Pe

El argumento

Sobre las primeras imágenes agrisadas por la bruma, un barco atraca en el muelle. En él, un puñado de ciudadanos suecos arriban a Dinamarca escapando de la miseria. Laase (Max von Sydow) y su hijo Pelle (Pelle Hvenegaard), un niño de diez años, vestidos con ropas raídas y remendadas, apuestan a esa tierra de promisión. Rápidamente el adulto se desengañará: es muy viejo para requerir trabajo. Aunque

lle el conquistador

BILLE AUGUST

ORIENTACION	
Género	Drama
Duración	157 minutos
Calificación	Adultos

FICHA	TECNICA
Título Original	Pelle erobreren
Origen	Dinamarca/Suecia
Año	1987
Dirección	Bille August
Guión	Bille August y Janus Billeskov Jansen, basado en la novela de Martin Andersen Nexo
Producción	Per Holst
Música	Stefan Nilsson
Fotografía	Jörgen Persson
Diseño de arte	Kicki Ilander, Gitte Kolvig y Birthe Qualmann
Diseño de producción	Janus Billeskov Jansen

EL	ELENCO
Max von Sydow	Laase
Pelle Hvenegaard	Pelle
Erik Paaske	Erik, el granjero
Kristina Törnquist	Anna
Morten Jorgensen	Trainee
Axel Strobye	Kongstrup
Astrid Villaume	Sra. Kongstrup
Lenma-Pia	
Bernhardsson	Sow
Troels Asmussen	Rud
Anna Lise Hirsch	
Bjerrum	Karna
Buster Larsen Ole	Koller
John Wittig	Maestro de escuela

el orgullo lo carcome, acepta internarse en una granja por un salario mínimo, sólo para no demostrar flaqueza ante su hijo. Al cabo de dos años, testigo de injusticias e iniquidades, el niño comprenderá que el único camino para no repetir las frustraciones paternas –y de los inmigrantes de comienzos de siglo– es, paradojalmente, hacer lo mismo que él: partir, buscando la utopía.

VIDEOTECA
CARAS
PLATINO

Pelle el conquistador

BILLE AUGUST

Para coleccionar

por Norberto Chab

En la parábola existente entre el brumoso inicio, con un Laase esperanzado y un Pelle atónito, descendiendo de un barco pringoso y esperando un destino mejor, al final con una pantalla fundida por los grises, hay un desarrollo invertido de las personalidades de padre e hijo.

Max von Sydow encarna a una de las tantas víctimas de la crisis económica de Suecia, de comienzos del siglo. Expulsado de su suelo, con la tragedia de su viudez a cuestas, apuesta a la inmigración esperando que una mano mágica tuerza su destino de sometido. Está tan henchido de vanidad que apenas toca puerto se repite a sí mismo "no hay que aceptar lo primero que me ofrecen". La realidad lo golpea y lo somete: su nuevo empleador retiene su documento, lo contrata por un año entero y una vez que ingresa a la granja donde habrá de permanecer, los portones de acceso se cierran con gruesos pasantes de madera, como en un sistema carcelario.

El viejo Laase es un perdedor irremisible, y toda su aparente madurez y vitalidad irá exhibiendo sus grietas de a poco. Promete ante su hijo hacer justicia por su propia mano ante quien le jugó una broma pesada al niño, pero falla. Y no es su única muestra de debilidad. Su conformismo cobarde puede inspirar misericordia.

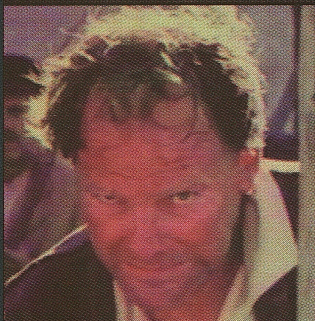
O, como le ocurre a Pelle, rebelión.

MAX VON SYDOW

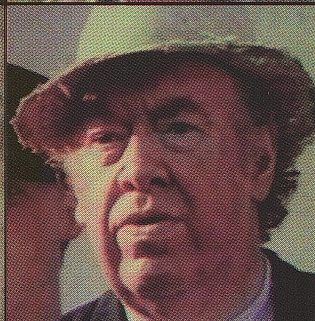

PELLE HVENEGAARD

ERIK PAASKE

AXEL STROBYE

Pelle es distinto. Desde chico, su cara sucia enmarca una mirada escrutadora de una realidad social de la que no quiere ser cómplice. Su padre y quienes lo rodean lo van definiendo repetidas veces: "es inteligente", "es diferente". En el mísero jergón plagado de moscas donde descansa, con sus ropas andrajosas, Pelle representa los sentimientos soterrados de los hundidos por un sistema despótico de trabajo, en el que una granja contiene a un patrón, un esbirro llamado pomposamente instructor y una corte de trabajadores sin derechos. Pelle quiere aprender a leer y escribir y por eso va a la escuela. Se atreve a vivir como lo hacen los burgueses y entabla diálogos intimistas con la esposa del gerente de la granja. Y está siempre atento a todo cuanto pasa en ese lugar, al cabo de los dos años de su permanencia: perversidades y venganzas, tragedias y (pocas) diversiones.

Bille August, como un Brueghel o un Millet, ubica a sus criaturas en paisajes caracterizados por los cambios de clima. El frío, la nieve, la bruma, confieren una pátina poética al drama de la discriminación y la pobreza. Lo demás lo logran las sobresalientes interpretaciones. Al cabo de las dos horas y media de la película, la parábola habrá llegado a su fin: el viejo padecerá su regresión dependiente; el niño se convertirá en hombre a los 12 años. Y decidirá vivir su propia utopía.

EL DIRECTOR

BILLE AUGUST

CON LAS MEJORES INTENCIONES

Su temprana vocación por la fotografía influenció notoriamente su carrera como director. Detrás de cada escena, el cineasta nacido en Dinamarca demuestra su vocación para realzar la armonía visual.

Director, guionista y fotógrafo, Bille August (nacido en Copenhague, Dinamarca el 9 de noviembre de 1948) es uno de los grandes exponentes del cine nórdico de los últimos veinte años. La paradoja de su carrera es que cada una de sus obras requiere de un escenario distinto. Y en todos hay un sello distintivo propio de quien ostenta un refinamiento visual elevado. Ya sea en la nieve o a pleno sol, en caminos polvorientos o en lagos congelados. No sólo eso: August es considerado el discípulo dilecto de Ingmar Bergman, a tal punto que en 1992 rodó "Con las mejores intenciones", autobiografía del cineasta sueco.

Para llegar a este sitial privilegiado, August se graduó como director de fotografía en la Danish Film School, a los 23 años.

Su vocación inicial fue servir al cine desde el lugar de la cámara: emplezar las técnicas de la luz, el mejor aprovechamiento de las sombras o las posibilidades lumínicas que puede ofrecer el Sol.

Sus primeras experiencias en el oficio fueron entre 1977 ("Hemat i natten") y 1978 ("Man kan inte valtas"). La primera, dirigida por Jon Linstrom, fue rodada en Suecia y tenía que ver (curiosa coincidencia con "Pelle el conquistador" y con el conflicto de la inmigración). Un año después rodaría un drama en Estocolmo, dirigido por Jörn Donner.

Pero poco a poco se interiorizó en otra especialidad: la dirección. Ese 1978, ya en su país, rodaría un drama inspirado en un triángulo sentimental, que él mismo escribió: "Honning mane". En 1980 retomó fugazmente la cámara, para colaborar en el documental "Tomas - et barn, du ikke kan naa", codigirido por Lone Hertz y Mads Egmont Christensen. Ese mismo año fue camarógrafo en "Kaerleken", producción sueca. Y en 1981, viajó a Zambia (uno de sus tantos periplos) como fotógrafo de "The grass is singing", dirigido por Michael Raeburn, interpretado por Karen Black y con libro de Doris Lessing.

En 1983 rodó la película que orientó el curso de su vida: "Zappa". Fue como su verdadera ópera prima, ya que técnicamente utilizó recursos que caracterizarían su obra futura. Ya se podía hablar de estilo propio. Trataba sobre la vida de tres adolescentes con problemas de conducta, desplazados por el núcleo familiar, que terminaban delinquiendo. Era una crítica hacia ciertas formas liberales en la concepción educativa de los jóvenes. Aquel film fue el espaldarazo previo a dos obras concebidas un año más tarde: "Tro, hab og kaerlighed" ("Twist y gritos") y "Busters verden" ("El mundo de Buster"), escritas por Bjarne Reuter.

• *"Los miserables" (a la izquierda) es la última obra de August estrenada en la Argentina. A la derecha, "Smella sense of snow", desconocida en el país.*

A conquistar el mundo

Una vez más, la temática tenía que ver con el crecimiento de los adolescentes, El primero de los títulos trataba sobre una pareja de jóvenes en plena Beatlemanía. El otro título apuntaba a los conflictos de un niño. En ambos casos, eran films para una comprensión adulta.

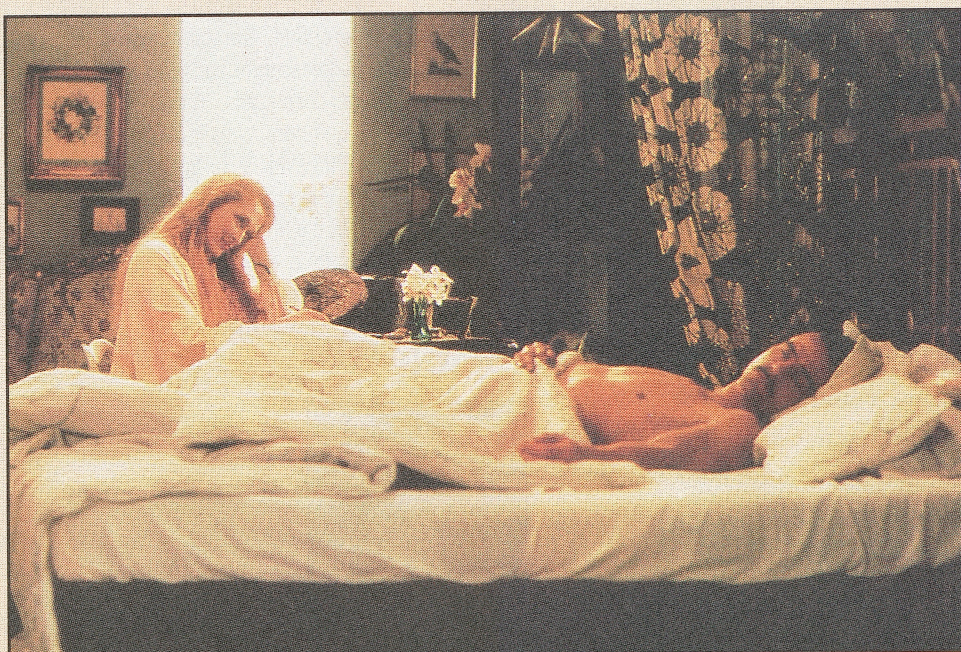
Para ese momento, August se había erigido en uno de los nombres reprersentativos de la filmografía danesa. Pero a él le importaba, al igual que Pelle, conquistar otros mercados. Demostrar que la etapa de aprendizaje estaba cumplida. Y que podía pegar el salto cualitativo oteando otros horizontes.

Entonces apareció "Pelle el conquistador". Un drama con el que conquistó mercados internacionales y obtuvo un renombre largamente merecido. Con un mérito adicional: la historia había sido concebida por él. La relación entre padre e hijo (sensacionales trabajos de max von Sydow y Pelle Hvenegaard) también llevó su sello distintivo.

Allí surgió otro desafío: llevar al cine la vida de Ingmar Bergman, su admirado Bergman. Primero fue un proyecto concebido para la televisión. Un año después llegó a la pantalla grande. Llevado de la mano por el propio Bergman, quien le había enviado el guión a August decidiendo que sería éste el realizador de su autobiografía.

En 1993 adaptó un libro de Isabel Allende para dirigir "La casa de los espíritus". Por primera vez tenía en sus manos un presupuesto ilimitado y figuras de renombre internacional, como Meryl Streep, Glenn Close, Winona Ryder y Antonio Banderas, entre otros. La crítica no se lo perdonó: lo menos que dijeron de August es que había logrado un tono "neutro-Hollywoodense", evitando imponer su sello para lograr una creación personal.

"Jerusalem" (una denuncia sobre los fundamentalismos religiosos en el fin del siglo pasado), "Smilla's sense of snow" (un drama fundado en la relación entre un niño y una investigadora polar no estrenada en el país) y "Los miserables (adaptación de la novela de Victor Hugo) compone el último tramo de la obra de August. En diversos países, en coproducciones, con elencos internacionalizados. Intentando, a veces con mejor suerte, escapar a los clisés y a las dependencias de la "producción en serie", para imponer sus caracteristicas. Procurando generar proyectos nobles, auténticos. Con las mejores intenciones.

"La casa de los espíritus" fue un intento por responder a las expectativas de un Hollywood despersonalizado.

FILMOGRAFIA COMPLETA

1957
Venice: theme and variations
(cortometraje)

1978
Nonning mane

1982
Maj
–para la TV–

1983
Zappa

1984
Busters verden

Tro, hab og kaerlighed

1987
Pelle el conquistador
(Pelle erobreren)

1991
Den Goda viljan
–miniserie para la TV–

1992
Con las mejores intenciones
(Den Goda viljan)

1993
La casa de los espíritus
(The house of the spirits)

1996
Jerusalem
(Jerusalem)

1997
Smilla's sense of snow

1998
Los miserables
(Les miserables)

• "Jerusalem" fue una denuncia sobre los fundamentalismos religiosos de fin del siglo pasado.

LOS ACTORES

MAX VON SYDOW

ETERNAMENTE JOVEN

Aunque erróneamente se cree que fue descubierto por Bergman, el notable actor sueco, quien cumplirá 70 años en abril, posee una vasta trayectoria que excede el centenar de películas. Y en cada una de ellas parece rejuvenecer.

Corrían los años cincuenta. Un revolucionario realizador sueco, Ingmar Bergman, prepara una toma en el rodaje de "El séptimo sello". Hay un actor particularmente nervioso: ensaya el descenso de su caballo repetidas veces, como si de esa escena dependiera su futuro. Tiene 27 años y el realizador le confió el papel protagónico. Por eso los nervios. En el film es el caballero Antonius Block. El público de todo el mundo lo reconocerá de esa manera. En la vida real es Carl Adolf von Sydow, nacido en Lund –al sur de Suecia– el 10 de abril de 1929, hijo de una familia de clase media académica: su padre era profesor de folklore escandinavo en la Universidad de Lund; su madre fue maestra de escuela hasta que se casó.

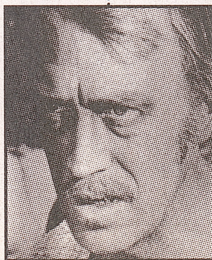
Para von Sydow es la gran oportunidad; por eso su ansiedad por no fallar. No es la primera vez que asoma su físico quijotesco en un escenario: ya en la escuela secundaria había probado con "Sueños de una noche de verano". Y más tarde, integró grupos de teatro amateur con August Strindberg y Hjalmar Bergman.

Para cuando dejó el servicio militar, von Sydow se alistó en el Royal Dramatic Theatre de Estocolmo, donde permaneció entre 1948 y 1951. Allí conoció a su primera esposa, Christina Olin. Y conoció a Alf Sjöberg, quien lo hizo debutar en cine a los veinte años. La obra de Bergman sería su plataforma de lanzamiento internacional, durante los cincuenta: tras el protagónico de "El séptimo sello" rodarían "La fuente de la doncella", "Detrás de un vidrio oscuro", "Cuando huye el día"...Todos clásicos, infortunadamente poco frecuentados por la televisión.

En 1960 el director norteamericano quedó sorprendido por el intérprete de "La fuente de la doncella". Y le hizo un ofrecimiento formal: personificar a Jesucristo en "La más grande historia jamás contada", una superproducción de Hollywood. Fue su primera experiencia en Estados Unidos. Y no la más feliz: ni la crítica ni él quedaron conformes con su performance. A tal punto que aceptó con cierta ironía que sólo debía dedicarse a "villanos y forasteros". Con el tiempo sus conceptos irían variando y las propuestas se multiplicarían. Por eso aceptaría ser el Emperador Ming en "Flash Gordon", entre otras propuestas de Hollywood.

Pero también haría de Frederick, un artista en decadencia, en "Hannah y sus hermanas", uno de los títulos capitales de Woody Allen.

Como realizador debutó en 1988 con "Katinka", presentada en Cannes.

La producción, danesa, narraba una historia de amor imposible, referida al úlimo año de vida de Katinka Bai, joven esposa de un jefe de estación ferroviaria en una pequeña ciudad de Dinamarca. Aunque más de una vez insistió con el proyecto de "Cerca del borde del camino", nunca reincidió como realizador. La idea original data de 35 años atrás, y fue elaborado a partir de la novela homónima de Herman Bang. En cierta oportunidad, inclusive, von Sydow obtuvo fondos del Instituto de Cinematografía danés. Pero nunca llevó a cabo este relato que propone un triángulo amoroso.

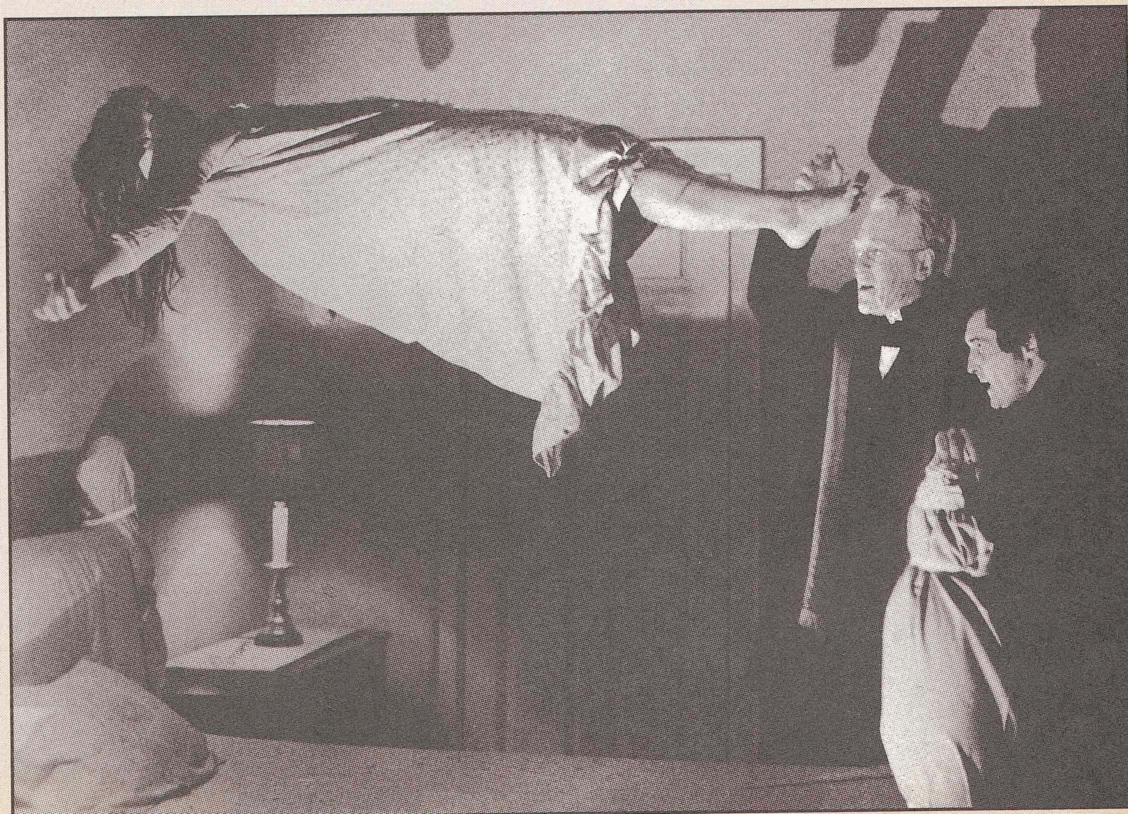
• Nazis o militares fueron una constante en la filmografía del artista sueco. Aquí, en "Escape a la victoria".

Von Sydow no sólo está vigente en el espectáculo: también es reincidente en el matrimonio. "Hamsun", film estrenado en 1996, le valió un premio al mejor actor por parte de la Academia de Suecia. Y al mismo tiempo, le dio la oportunidad de conocer a Catherine Brelet, realizadora del making off. La boda se llevó a cabo a mediados de 1997.

De su vastísima obra, que supera los cien títulos, hay que destacar la última película estrenada en la Argentina, "Más allá de los sueños" y la que viene: "Snow falling on Cedars". La producción es estadounidense, la dirigió Scott Hicks y participan Ethan Hawke, Sam Shepard y Rick Yune, entre otros. Como siempre, von Sydow no sólo aporta su experiencia y su talento: también parece rejuvenecer con cada proyecto nuevo. Y al mismo tiempo, hace crecer al público. Y enaltece el arte. Como le enseñaran sus maestros Strindberg, Sjöberg y Bergman.

• Junto con Romy Schneider, en "La muerte en directo". Fue en el año '80

• Otro de sus roles más trascendentes fue el religioso que procura extraerle el Mal a Linda Blair en "El exorcista".

•El Ming de "Flash Gordon": un papel divertido y relajado.

FILMOGRAFIA ELEGIDA

1949
Sólo una madre
(Bara en mor)

1951
La señorita Julia
(Fröken Julie)

1957
El séptimo sello
(Det sjunde inseglet)

Cuando huye el día
(Smultronsället)

1958
Tres almas desnudas
(Nära livet)

El mago
(Ansiktet)

1960
La fuente de la doncella
(Jungfrukällan)

1961
Detrás de un vidrio oscuro
(Såsom i en spegel)

1963
Luz de invierno
(Nattvardsgästerna)

1965
La más grande historia jamás contada
(The greatest story ever told)

1968
La hora del lobo
(Vargtimmen)

Vergüenza
(Skammen)

1969
Pasión
(En passion)

1970
La noche del crimen
(The night visitor)

La carta del Kremlin
(The Kremlin letter)

1971
Los emigrantes
(Utvandrarna)

El toque
(Beröringen)

1972
La nueva tierra
(Nybyggarna)

1973
El exorcista
(The exorcist)

1975
The ultimate warrior

Foxtrot
(Foxtrot)

Tres días del Cóndor
(Three days of the Condor)

1976
El viaje de los condenados
(The voyage of the damned)

El desierto de los tártaros
(Il deserto dei tartari)

1977
Marche o muera
(March or die)

El exorcista II - El hereje
(Exorcist II: the heretic)

1978
El blanco de cuatro estrellas
(Brass target)

1979
Huracán
(Hurricane)

1980
La muerte en directo
(La mort en direct)

Flash Gordon
(Flash Gordon)

1981
Conan the Barbarian
(Conan el bárbaro)

Escape a la victoria
(Victory)

1982
Vuelo de águilas
(Ingenjör Andrées luftfärd)

1983
Nunca digas nunca jamás
(Never say never again)

1984
Sansón y Dalila
(Samson and Delilah)
–editada sólo en video–

Pesadilla
(Dreamscape)

Duna
(Dune)

1985
Archivo Belarus
(Kojak: the Belarus file)
–editada sólo en video–

Cristóbal Colón
(Christopher Columbus)
–editada sólo en video–

1986
La segunda victoria
(The second victory)

Tiempo de amar
(Duet for one)

Hannah y sus hermanas
(Hannah and her sisters)

Prisioneros de su libertad
(Oviri)

1987
Pelle el conquistador
(Pelle erobreren)

1989
Maten al presidente
(Red King, white knight)
–sólo estrenada en video–

1990
Despertares
(Awakenings)

Después de las cenizas
(Hiroshima: out of the ashes)
–editada sólo en video–

1991
Un beso antes de morir
(A kiss before dying)

Europa
(Europa)
–la voz–

Hasta el fin del mundo
(Bis ans ende der welt)

1992
Con las mejores intenciones
(Den goda viljan)

1993
Needful things

1994
Lumiére et compagnie
(Lumiére y compañía)
–estrenado en TV–

1995
El juez
(Judge dredd)

1996
Jerusalem
(Jerusalem)

Confesiones privadas
(Enskilda samtal)
–miniserie para la TV–

1997
En frusen dröm
–la voz–

1998
Más allá de los sueños
(What dreams may come)

Relaciones familia

EN EL NOMBRE DE

1939

El hijo de Frankenstein

Basil Rathbone y Colin Clive

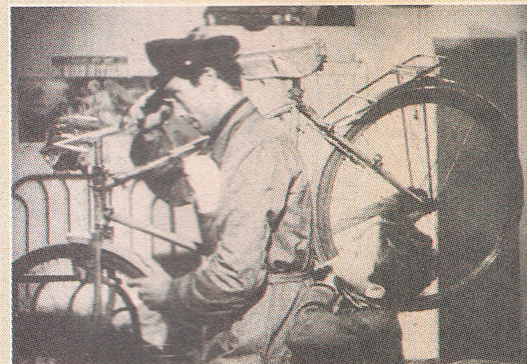

El hijo del doctor Frankenstein (el papel que consagró a Colin Clive, quien no aparece en esta versión), retorna al castillo de su padre para proseguir con sus experimentos científicos. Imágenes abiertamente expresionistas en esta tercera parte de la serie.

1948

Ladrones de bici

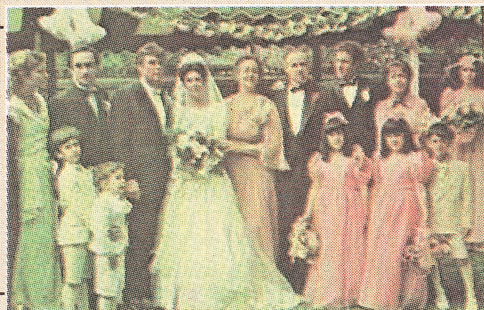
Lamberto Maggiorani y Enzo Sta

1972

El Padrino

Marlon Brando, Al Pacino y James Caan

Imprescindible saga de la Mafia, capitaneada por un capo (Brando) que controla las actividades ilíticas en una época negra de Nueva York. Obra maestra de Francis Coppola que tuvo dos secuelas.

1979

Kramer vs. Kramer

Dustin Hoffman y Justin Henry

Una pareja se divorcia y tras el juicio por la separación, el padre sobrelleva la crianza del niño sin descuidar sus obligaciones laborales.

Es
macal
intimid
ac

liares en el cine

E DEL PADRE... Y DEL HIJO

48

le bicicletas

rani y Enzo Staiola

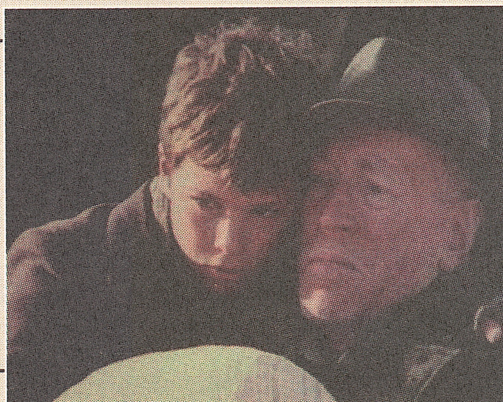

El director Vittorio De Sica la rodó con medios propios porque nadie quiso financiarla. La historia, que sería emblemática del neorrealismo italiano, narra la desventura de un desocupado a quien le ofrecen trabajo con la condición de poseer bicicleta.

1987

Pelle el conquistador

Max von Sydow y Pelle Hvenengaard

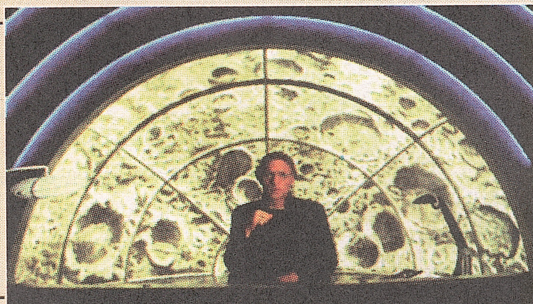

Un viudo desocupado se embarca junto con su hijo de su Suecia natal a Dinamarca, con la esperanza de conseguir trabajo y de vislumbrar un porvenir mejor para ambos.

1998

The Truman show

Jim Carrey y Brian Delate

Es un ídolo mediático a partir de un experimento macabro: una cámara lo sigue las 24 horas y revela sus intimidades. Detrás de ello, su padre (foto) es el principal accionista del canal de TV que sigue sus pasos.

1989

La sociedad de los poetas muertos

Robert Sean Leonard y Norman Lloyd

Hacia fines de los años '50 un grupo de alumnos, inspirados por su profesor de literatura, resuelve romper con viejas estructuras y enfrentar las tradiciones. Dirigida por Peter Weir.

Dinamarca, un cine de agosto a agosto

Desde aquel fotógrafo de la Corte

Hubo que recorrer un siglo de actividad cinematográfica para que Dinamarca llegue a lo que es hoy: una industria con valores contemporáneos trascendentes como Bille August y Lars von Trier, un realizador fundamental como Carl Dreyer y numerosos exponentes que pugnan el reconocimiento internacional. Mucho antes en el tiempo, un fotógrafo de la Corte llamado Elfelt, en 1898 inventó una cámara tomavistas, que permitía observar una secuencia animada, con la que sedujo a los soberanos del reino. Elfelt registró a los monarcas de Dinamarca junto con sus parientes: el zar de Rusia, el rey de Grecia y la reina de Inglaterra. Aquello fascinó a los monarcas, quienes le ordenaron proseguir con su experimentación.

Ole Olsen sacó las cámaras del palacio y las llevó a destinos más plebeyos. Acróbata, empresario de circo y director de un casino, en 1906 fundó la productora Nordisk Film Kompagni, cuyo emblema de un oso polar sobre un globo terráqueo se mantiene vigente hasta la actualidad. Si bien su primera experiencia fue la secuencia de la caza de un león, que provocó cierto escandalete por la crudeza de sus escenas (al final, la bestia es despedazada) lo que caracterizaría al cine danés desde un comienzo sería su liberalismo erótico.

En 1910 surgió "Den huide Slavehandels" ("Trata de blancas"), drama sobre la violación de tres jóvenes mujeres e inmediatamente después apareció "Samvittighedens Stemmer" ("Pecados de la juventud"), que inducían a satsfacer la curiosidad de los espectadores. No faltaba el final moralizante, pero al menos se podían ver escenas con excesivo realismo que conmocionaban al público.

Esa misma temporada apareció la primera sex symbol: Asta Nielsen, estrella de "Afgrunden" ("Hacia el abismo") rodada por Peter Urban Gad, quien sería su esposo. En aquellos días se erigió como ídolo de la platea femenina Valdemar Psilander. El cine de Dinamarca se caracterizaba por algunas temáticas típicas: el folletín, el melodrama, los desnudos. Entonces aparecieron nombres vitales para el desarrollo del género: los directores Stellan Rye (quien aportó elementos novedosos en la utilización de la luz), Benjamín Christensen y sobre todo, Carl Theodor Dreyer.

Actor, cantante y director, Christensen debutó en 1914 con "Det hemmelighedsfulde X" ("El secreto de la X misteriosa"), un melodrama con final feliz. Su carrera tuvo un vuelco notable cuando fue contratado por Hollywood para realizar cierto tipo de comedias adocenadas que no le agregaron nada a su talento.

En cuanto a Dreyer, educado en el más riguroso luteranismo por sus padres adoptivos, desarrolló una temática de inspiración religiosa. Su obra cumbre es "La passion de Jeanne D'Arc", rodada en Francia y estrenada en Dinamarca en 1928, con Renée Falconetti en el rol principal. Su notable sentido figurativo y su óptima calidad de la fotografía revelaba la inspiración de grandes modelos pictóricos.

Con la Primera Guerra Mundial, el cine danés se sumergió en una crisis de la que apenas pudo recuperarse circunstancialmente. Pero perdió su halo de progresista que ostentaba en los primeros años del siglo.

Hacia la década del cincuenta, Ingmar Bergman desplazó del interés internacional a los principales exponentes del cine danés.

• Asta Nielsen fue una de las principales intérpretes de los primeros años del cine mudo.

Un fotógrafo de la Corte fabricó hace un siglo una cámara tomavistas para retratar a sus soberanos junto al zar de Rusia, el rey de Grecia y la reina de Inglaterra. Aquella experiencia fascinó a los monarcas que dispusieron desarrollar ese arte naciente. Aquel fue el inicio del cine danés. De allí surgió Bille August.

Bergman, una notable influencia

El creador sueco influiría decisivamente en la obra de sus colegas de Dinamarca. No es casual que Bille August haya sido considerado su principal discípulo. Hasta el punto de rodar "Con las mejores intenciones", la autobiografía del director de "El séptimo sello".

La gran libertad expresiva del cine sueco (sólo comparable a la filmografía danesa) rápidamente concitó el interés (matizado con la polémica) de los mercados internacionales. Aquellos temas considerados tabú fueron abordados por el cine escandinavo con absoluta libertad. Inclusive el género religioso. Dreyer (quien murió en 1968 sin ver plasmado "La pasión de Cristo", un proyecto inconcluso) y Bergman son dos caras de la misma moneda: el danés es un creyente atormentado por el problema de la fe, en tanto que el sueco es un agnóstico.

En los sesenta aparecen nombres para la filmografía de Dinamarca como la actriz Mai Zetterling ("Doktor Glas", 1968), Edward Fleming ("Og sa er del bal bagefter", 1969), Erik Balling ("Operation lovebirds", 1968) o Bent Christensen, continuador de la obra de su padre ("South of the Tana river", 1964).

A partir de los años '70 surgen otros nombres: Carl Nielson ("Jeg saa Jesus doe", 1975), Franz Ernst ("Den dobbelte mand", 1976), Ole Roos ("Haervaerk", 1977) y los dos directores más importantes y vigentes hasta hoy: BIlle August y Lars von Trier. El cine de Dinamarca vuelve a ganar mercados a partir de la obra de ambos realizadores.

Inclusive la genial actriz sueca Liv Ullman filmó "Sofía", su ópera prima, en Dinamarca (1992) y el polaco Krzysztof Zanussi rueda "The silent touch" (1993). Hoy, otros realizadores pretenden imponerse internacionalmente y obtener el reconocimiento de todos los públicos. Las últimas grandes obras del cine de Dinamarca son "Pusher" (1997, Nicolas Winding Refn), "Beck" (1997, Pelle Seth) y "Barbara" (1998, Nils Malmros). Son los herederos de August. Para demostrar que el buen cine en Dinamarca se aprecia de enero a enero...y de agosto a agosto.

• La segunda película de Carl Dreyer, "Hojas del libro de Satanás ", es la lucha del Mal y el Bien.

• "La pasión de Juana de Arco" marcó el punto más alto en la carrera de Renée Falconetti. La religión obsesionó a Dreyer.

August, el hijo dilecto de Bergman

Yo, Bergman

En el festival de Cannes de 1992, una película llamó especialmente la atención. Dirigida por Bille August y dirigida por Ingmar Bergman, obtuvo la Palma de Oro al mejor film y su protagonista femenina, Pernilla August, se llevó un premio similar a la mejor actriz.

"Con las mejores intenciones" suscitó curiosidad aún antes de que se rodara. Después de "Fanny y Alexander", Ingmar Bergman anunció su retiro como director. Por eso cedió la historia de "Con las mejores intenciones" al danés Bille August. El guión estaba originado en su libro autobiográfico, y narraba la vida de los padres del mismo Bergman hasta la imagen de la madre, embarazada del director.

Bergman impuso una sola condición a August para cederle la posibilidad de filmar la historia: que el rol principal –el de su madre– recayera en su actriz favorita, Pernilla Ostergren. August no sabía lo que ocurriría a partir de ese momento: apenas la conoció, se enamoraron. Al punto que cuando concluyó el rodaje, ya se habían casado y ella era Pernilla August. Así recibió el premio en Cannes.

Las memorias de Bergman habían tenido un antecedente: "Linterna mágica", editado en 1986. Pero no bien terminó ese volumen se propuso reconstruir una parte de su pasado en la que no había abundado: la de la historia de sus padres. Hijo de un matrimonio que había fracasado en el amor, Bergman vivió atormentado por la fractura de esa pareja. Ya en su madurez, buscó ahondar en la vida de Anna Akerblom, su madre. La filmó con una cámara de ocho milímetros y ordenó el rompecabezas.

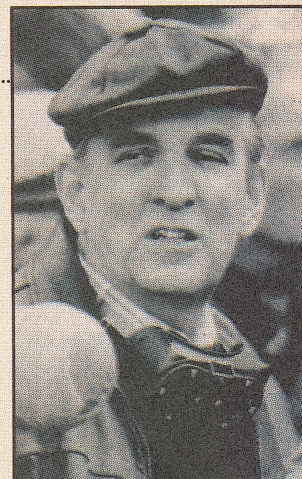
• *Con el libro que Bergman le envió a August, éste filmó la película más cara del cine sueco. "Con las mejores intenciones".*

La contribución del director sueco a la filmografía del realizador de "Pelle el conquistador" es notoria. Ambos tienen puntos en común. La prueba más importante fue "Con las mejores intenciones", autobiografía de Bergman.

El hijo espiritual

Para ello empleó todas las fotos del álbum familiar existentes. Así descubrió que a ella le gustaban los viajes, el teatro, los libros, el cine, en contraposición al padre, Henrik Bergman, quien detestaba movilizarse de un lugar a otro y recibir visitas de imprevisto, así como frecuentar a personas a quienes no conocía. Bergman recordaba que casi toda su educación estuvo basada en conceptos como pecado, confesión, castigo, perdón y misericordia, y que había en ello una lógica interna que aceptaba y creía comprender. "Eso posiblemente haya contribuido a justificar pasivamente el nazismo", sentenció. August alcanzó a registrar atisbos de esa violencia de la fe en algunas escenas. Cuando el creador de "El huevo de la serpiente" alude a los castigos que recibía, no se refería a las penas morales sino también a las palizas. Eso es lo que trasuntaba la obra premiada en Cannes.

Es muy probable que Bergman dispusiera que fuese otro artista quien se atreviera a descorrer el velo del misterio familiar, ése que no ahorra episodios de violencia, para que la verdad pudiera tener el tono humano, cálido y piadoso que da la distancia. Por algo el sueco le dio el guión a su "hijo espiritual". La belleza de las imágenes y la sensualidad de los colores le conceden esa calidez que ni el propio Bergman hubiera podido plasmar.

• El genial realizador sueco le facilitó el libreto a su "hijo espiritual". Hoy, Bergman vive recluido en una isla del Mar Báltico.

La asociación de ambos nombres no se agota en ese relato: intentando tomar distancia de "La casa de los espíritus", August retornó a sus raíces con "Jerusalem", saga típicamente nórdica, basada en una novela de Selma Lagerlöf, la escritora nacional sueca, a quien el cine de su país recurrió con frecuencia a partir de "La carreta fantasma" (1919), de Victor Sjoström. El rompecabezas se cierra: Sjoström es el maestro de Bergman, precisamente.

• Samuel Fröler es Bergman padre y Pernilla Ostergren, Anna. La inclusión de ella para rodar "Con las mejores intenciones" fue una condición del propio Bergman. Y terminó casándose con August.

Irreverente y trasgresor, en una de sus recientes reapariciones, Bergman fustigó duramente la situación actual del cine escandinavo. "Los jóvenes realizadores suecos no tienen nada que decir. Conocen su oficio y son muy hábiles, pero no tocan ningún punto sensible en sus historias", explicó. Sin embargo, ensalzó las aptitudes de dos realizadores de las nuevas generaciones: Jan Troell (el creador de "Hamsum", film por el cual Max von Sydow obtuviera premios internacionales) y Richard Hobert, director de "Glaedjekaellan".

Pero el "papá espiritual" de August, aún con ochenta años, está pronto a seguir dando batalla. En agosto se iniciará el rodaje de "Trolssa" ("Sin destino"), un thriller escrito por él desde el autoexilio que cumple en una casa de las islas Faro, en el Mar Báltico. Curiosamente, la narración (un thriller con elementos de Hitchcock, no involucra a ningún familiar del realizador. "El único Bergman soy yo", expresó, cuando anunció el rodaje del film.

Pero si bien decidió no dirigir más, para este proyecto eligió a su actriz favorita y madre de su hija Linn: Liv Ullman. De ella no podría decir que es su "hija" como August: fueron pareja durante tres años (entre 1967 y 1970) y aún mantienen una relación afectuosa.

los inmigrantes cuentan su historia

Chaplin, el gran inmigrante

Duraba 78 minutos, algo inusual para el cine silente. Abordaba una temática difícil de digerir: la del drama de los inmigrantes. Su protagonista era George Beban (interpretando a Beppo Donetti), un granjero pobre que proviene de Italia y que desembarca en Nueva York dispuesto a "hacer la América". Al pobre Beppo le pasan todas: lo confunden con un delincuente y termina en la cárcel, si pequeño hijo muere mientras él está preso, sufre el desencanto de quien soñó con un destino mejor y se encuentra tan miserable y desprotegido como al inicio de su historia. El film se llama "The italian", fue dirigido por Reginald Barker y tiene un doble mérito: es un testimonio fidedigno de la discriminación y la marginalidad que sufren los extranjeros (la realidad argentina reciente conoce mucho de esto) y por otro lado, es el film inaugural en un subgénero pocas veces frecuentado por la dureza del tema; el de la inmigración.

Dos años después Charles Chaplin dirige y protagoniza "The immigrant", en la que lanza como estrella a Edna Purviance. Ambos interpretaban a dos forasteros que tienen que luchar por subsistir en un país ajeno y hostil. Nada diferente de lo que ocurre en cualquier lugar del mundo, así en 1917 (y en el cine mudo) como en el siglo XXI.

"Monkey business", estrenada en el país como "Polizones y polizontes", dirigida por Norman Z. MacLeod y rodada en 1931, es la primera película sonora que encara este tema. Tiene dos características que la hacen diferente de otras: es una comedia y está interpretada los hermanos Marx. Los cuatro hermanos son intrusos en un crucero oceánico. Otra curiosidad es que aquí Groucho pierde parte de su privilegiada condición social: es polizón igual que sus hermanos, y aunque tenga una mayor comodidad en uno de los barriles de la bodega del barco, se convierte en un fuera de la ley como el resto.

En 1935, el realizador mexicano Fernando de Fuentes dirigió "La familia Dressel", drama en el que el protagonista, Julián Soler, se casa con una cantante de radio mexicana con la oposición de su madre, una austera matrona de origen alemán que deseaba que su hijo prolongara la especie con una mujer de su nacionalidad. El drama se desencadena cuando la esposa del joven Dressel visita a su profesor de música, que está enamorado secretamente de ella, y el marido recibe un anónimo donde le detallan cómo lo engaña su mujer. Propiamente, un culebrón mexicano.

• *Fernando de Fuentes y Julián Soler convocaban multitudes en México cada vez que estrenaban. Como "La familia Dressel".*

Todo empezó en 1915 con "The Italian", un largometraje de notable importancia histórica. Dos años después, Charles Chaplin abordó el tema, en una película inusual dentro de su filmografía.

Sobreviviente de Auschwitz

Durante la década del cuarenta apenas hay dos películas relativamente importantes acerca de este tema. Son años particularmente representativos de la filmografía bélica, que abarca gran parte de la producción de los grandes estudios internacionales. En 1945 se estrena "Our vines have tender grapes", dirigida por Roy Rowland y protagonizada por Edward G. Robinson, quien interpreta a un noruego afincado en un pequeño pueblo de Wisconsin y que cuida a su única hija como un pequeño tesoro. Hasta que la nena, claro, se enamora. Y allí comienzan los prejuicios sobre la nacionalidad. En 1949, sobre las ruinas de una Alemania destruida por la guerra, Robert y Josef von Baky rodaron "Der ruf" ("La última ilusión"), otro drama sobre inmigrantes.

En los '50, otros dos títulos focalizan la atención en el tema de los forasteros en suelo ajeno: "La vida no vale nada" (mexicana, de 1954, dirigida por Rogelio González e interpretada por una figura de extraordinaria raigambre popular como Pedro Infante) y "Die Trapp-familie in Amerika" (alemana, de 1958, dirigida por Wolfgang Liebeneiner y protagonizada por Hans Holt y Ruth Leuwerik).

"Sanctuary", dirigida por Tony Richardson en 1961, recreó un relato de William Faulkner sobre la degradación de los inmigrantes en el sur de los Estados Unidos. Lee Remick e Yves Montand encabezaban el elenco del drama. Un año más tarde, se rodó en Gran Bretaña "The inspector" (estrenada en los Estados Unidos como "Lisa"), dirigida por Philip Dunne, narraba el drama de una sobreviviente de Auschwitz, de origen holandés (Dolores Hart), quien aterrorizada ante la posibilidad de volver a padecer los horrores de la guerra, viaja de país en país ilegalmente con un objetivo: llegar a Israel. En 1963, Elia Kazan rodó "America, America", una saga de los pobladores extranjeros en Estados unidos en el siglo pasado, con el sueño latente de llegar a la Tierra prometida. La interpretaron Stathis Gialellis y Frank Wolff.

"Los emigrantes", producción sueca de 1971, interpretada por Liv Ullman y Max von Sydow, narraba la historia de una familia que partía en el siglo pasado de su Suecia natal hacia Minnesota. Duraba 190 minutos (en la versión estadounidense le amputaron 40), obtuvo varias nominaciones para el Oscar, inspiró una miniserie para la TV y tuvo una remake, "The ox", dirigida por Sven Nyqvist, el fotógrafo de los grandes clásicos de Bergman.

"Padre padrone", la película que consagró a los hermanos Paolo y Vittorio Taviani, estrenada en 1977, era un doloroso film sobre la historia de un niño criado en un ambiente rural, sometido a todo tipo de violencia por su padre, que sólo ambiciona huir. Aunque sea como emigrante ilegal.

Después de "Pelle el conquistador", Bille August regresó con sus fantasmas sobre la inmigración con "Jerusalem", filmada en 1996, enmarcada en un delirio propio del fin del siglo XIX, en el que muchos cristianos partían a Tierra Santa por temor a la llegada del fin del mundo o del Anticristo.

Un año antes, "El callejón de los milagros" enfocó el mismo tema desde una mirada latina. Dirigda por Jorge Fons y protagonizada por Salma Hayek, Bruno Bichir y María Rojo, esta adaptación de una novela de Naguib Mahfouz (el drama de los forasteros es idéntico en Medio Oriente o en América, a la sazón) obtuvo premios en Berlín, Valladolid, La Habana, Gramado y obtuvo el Premio Goya a la mejor película.

En 1993, Jane Campion había trasladado su propio guión al cine logrando un film expresionista de notable belleza que expresaba las dificultades de una mujer muda de comienzos de siglo, para trasladarse de Escocia a Nueva Zelanda, por mandato paterno, donde debía iniciar su nueva vida de casada. "La lección de piano" es, como los filmes antes mencionados, duros ejemplos sobre el dolor del desarraigo. Un tema sobre el cual el viejo Laase como el niño Pelle padecen y no pueden remediar.

• Salma Hayek, una inmigente en "El callejón de los milagros", título fundamental en la filmografía mexicana de los '90.

• Los Marx en "Polizones y polizontes", en los inicios del cine sonoro: el humor para tratar el tema de la inmigración clandestina.

August, el conquistador

Para cada película elige un escenario diferente. Prefiere la naturaleza a los interiores. Y no se cansa de viajar.

"Pelle el conquistador" mostraba la crudeza del invierno nórdico, en los rostros congelados de sus protagonistas, en los lagos helados, en la bruma que parecía envolver hasta los diálogos, en la barcaza que atravesaba la frontera Suecia-Dinamarca cargada de emigrantes y de esperanzas. Bille August pintó esas imágenes que le dieron al drama del viejo Laase y el niño Pelle la idea clara del paso del tiempo. Aquellas secuencias fueron rodadas en Seeland y Bornholm, dos localidades danesas ideales para las aspiraciones del director.

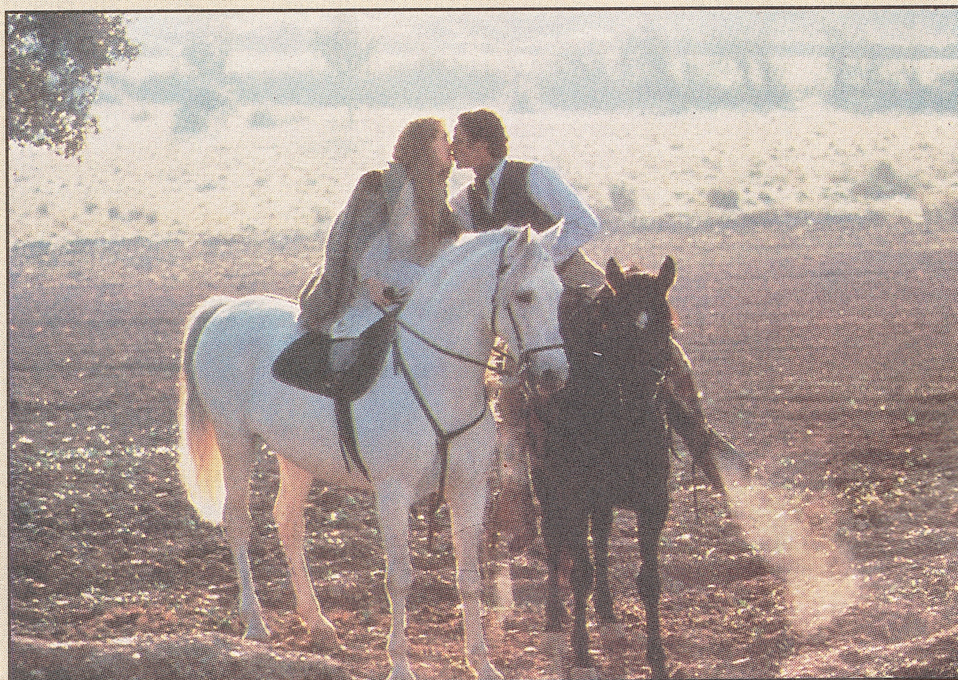
Pero August, con mirada inquieta, para cada historia que debió dirigir optó por visitar otros suelos. No siempre los paisajes fueron helados ni los personajes esclavos de los rigores del clima. La última parte de la producción del realizador lo muestra en una faceta diferente: la de "conquistador".

Un ejemplo claro es "La casa de los espíritus", su película de 1993, basada en la novela de la chilena Isabel Allende. No sólo por las diversas locaciones elegidas: hasta el elenco parece una muestra del cosmopolitismo del realizador. Antonio Banderas es español, Vanessa Redgrave es británica, María Conchita Alonso es cubana, Glenn Close, Meryl Streep y Winona Ryder son norteamericanas y Armin Mueller-Stahl es alemán. Además de interiores en Glostrup (Dinamarca), August rodó en Alejtejo y Lisboa, Portugal.

Para filmar "Jerusalem" (1996), con un elenco mayoritariamente de origen sueco (encabezado por Max von Sydow),. rodó en Härjedalen (Suecia) y en Marruecos. Un año después, filmó "Smilla's sense of snow" (un drama no estrenado en la Argentina) en Kiruna (Suecia), Copenhague (Dinamarca) y Groenlandia.

Su última producción "Los miserables" lo llevó a viajar a Estados Unidos: se rodó en el observatorio de Griffith Park de Los Angeles. Aunque gran parte del film se llevó a cabo en Europa: August empleó paisajes de París y de cinco ciudades de Checoeslovaquia: Praga, Kutna Hora, Tousen, Vrbno y Zatec.

Para esta producción también empleó un elenco "multinacional": el irlandés Liam Neeson, el australiano Geoffrey Rush, las norteamericanas Uma Thurman y Claire Danes y el escocés Hans Matheson encabezaron el reparto.

• *"La casa de los espíritus" se rodó en Dinamarca y portugal, basado en la obra de una chilena y con un elenco con españoles, ingleses, cubanos, alemanes y norteamericanos.*

Pelle el conquistador

BILLE AUGUST

Infografía

El autor de la novela "Pelle el conquistador" (que fue escrita en cuatro volúmenes entre 1906 y 1910) es Martin Andersen, uno de los escritores más importantes de la literatura escandinava. Había nacido en 1869 en la extrema pobreza, y desde pequeño conoció la discriminación social.

Era el cuarto hijo de once que tuvieron su padre, un alcohólico y su madre, Mathilda Mainz, hija de un alemán. Cuando el niño tenía ocho años toda la familia se mudó de Copenhague a Nexo. De esta ciudad adoptiva tomó el nombre cuando se dedicó a escribir. Gracias a un trabajo en una granja (y por la buena voluntad de su patrón), fue a la escuela. Ya adolescente, viajó a Italia y se declaró desde ese entonces socialista. En 1897 se recibió de maestro y fundó una escuela rural en Odense, que mantuvo hasta 1901. Dos años antes había comenzado a incursionar en las letras. Su primer trabajo había sido una colección de historias breves, "Skygger".

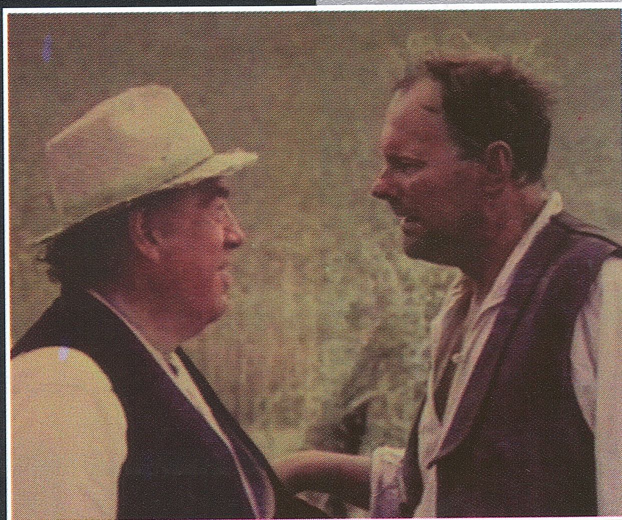
Los críticos compararon la obra de Andersen con la de Máximo Gorki. Su obra capital es "Pelle el conquistador", en muchos aspectos autobiográfica. August tomó para su película la primera parte de esta saga. En el segundo volumen de la obra, Pelle llega a Italia (el final del film queda abierto), en el tercero se convierte en líder del sindicato de los zapateros y va preso por agitador. En el último tomo de la obra, adquiere un tono optimista: Pelle se casa con Ellen y se muda a otra ciudad, recomenzando su vida.

Anecdotario

EL MUNDO DE UN ESCRITOR

● Bille August demoró seis meses en localizar a quien sería el protagonista infantil de la película. Coincidentemente, el niño (nacido en Copenhague en 1975) también se llama Pelle. Su apellido es Hvenegaard. No tenía antecedentes artísticos y luego de filmar esta obra maestra no volvió a hacer cine. Lo premonitorio es que el niño se llama así porque su madre leyó la novela cuando estaba embarazada.

● El adaptador de la obra de Martin Andersen Nexo fue Janus Billeskov Jansen, guionista nacido en 1951 en Dinamarca y colaborador permanente de August. Casi toda la filmografía del realizador contó con la colaboración de Jansen. Inclusive cuando hubo que adaptar para el lenguaje cinematográfico "La casa de los espíritus", la novela de Isabel Allende y recrear "Los miserables", el clásico de Victor Hugo.

● El rodaje duró seis meses y se realizó con sonido directo. Casi una herejía para la industria del cine. Pero imprescindible para el mensaje que quería trasmitir August.

PREMIOS

"Pelle el conquistador" tiene un destino marcado desde su propio nombre: a partir de su estreno cosechó importantes premios en distintos lugares del mundo. En 1988 ganó el Oscar a la mejor película extranjera y Max von Sydow fue nominado para el rubro al mejor actor.

En Cannes, la película obvtuvo la Palma de Oro. La academia europea, a la vez, le otorgó el premio al mejor actor (von Sydow) y al mejor actor juvenil (Pelle Hvenegaard).

El círculo de críticos de Nueva York nominó a Jörgen Persson en la categoría de mejor fotografía, a la vez que la British Academy nominó la película por el mismo rubro.

En 1989 obtuvo el Globo de oro a la mejor película en idioma no inglés.

El festival de Bodil, a la vez, le concedió cuatro premios: al mejor actor (von Sydow), a la mejor película, al mejor actor de reparto (Björn Granath) y a la mejor actriz de reparto (Karen Wegener).

EN PRIMERA PERSONA

"Yo no espero espectadores que quieran ver una película de acción a lo Hollywood, porque no la van a encontrar. Mi filmografía no tiene golpes bajos ni efectos especiales".

(Bille August)

"No hay dudas de que es una película a lo Bergman. Tiene la posibilidad de permitirte mostrar una variedad de situaciones emocionalmente diferentes e intensas".

"Apenas leí 25 páginas del guión me dije que era un papel para mí. En Hollywood sólo me tienen en cuenta para hacer de villanos o religiosos".

"Aunque se dice que filmar con animales y con niños es una tarea imposible, admiré la paciencia del pequeño Pelle. El cine es sobre todo repetición interminable de tomas. Y él nunca manifestó su desacuerdo. Francamente, estar lejos de su entorno de amigos y familiar no era nada excitante para él. Eso realza su trabajo".

(Max von Sydow)

LA MAYOR COLECCION DE JOYAS DEL CINE ACTUAL

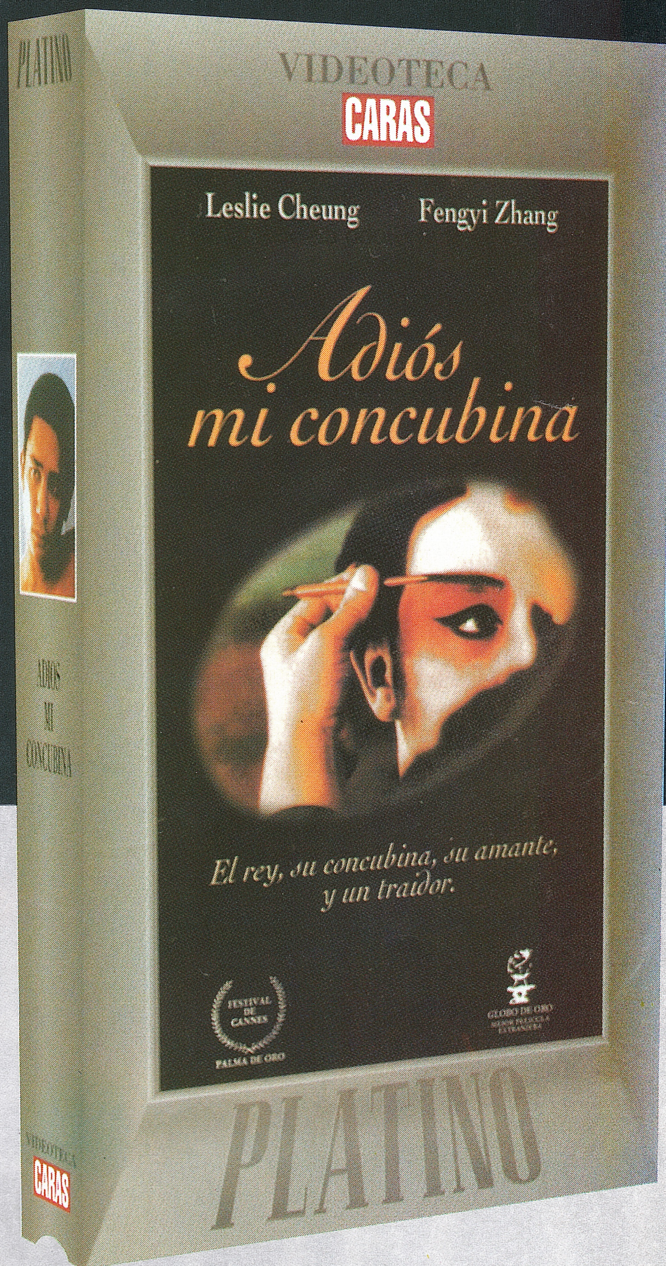
PLATINO

PRESENTA

ADIOS MI CONCUBINA

UNA OBRA FUNDAMENTAL DEL NUEVO CINE CHINO

El mundo de la Opera de Pekín es más que glorias y oropeles: también hay envidias, dramas por amor y conveniencias políticas. El film de Chen Kaige describe medio siglo de intrigas y pasiones. Con Leslie Cheung y Gong Li.

EN

CARAS

DE LA PROXIMA SEMANA

EL VOLUMEN Nº 19
DE LA REVISTA
VIDEOTECA CARAS
SUPER CINE TOTAL

A SOLO

$5 10

VIDEO PLATINO GRATIS